POP ART

ABRAHAM JOSUE SAUCEDO PABA
1003
JM

Empezar

Definición

EL POP ART ES UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO QUE SURGIÓ EN LA DÉCADA DE 1950 EN EL REINO UNIDO Y ALCANZÓ SU APOGEO EN LA DÉCADA DE 1960 EN LOS ESTADOS UNIDOS. SE CARACTERIZA POR SU ENFOQUE EN LA CULTURA POPULAR Y LA APROPIACIÓN DE ELEMENTOS DE LA MISMA EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA. AQUÍ TIENES UNA DEFINICIÓN MÁS CONCISA:

EL POP ART ES UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO QUE UTILIZA IMÁGENES Y OBJETOS DE LA CULTURA POPULAR, COMO CÓMICS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, PRODUCTOS DE CONSUMO Y CELEBRIDADES, COMO TEMAS PARA OBRAS DE ARTE. SE DESTACA POR EL USO DE COLORES BRILLANTES Y TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN EN SERIE, CUESTIONANDO LAS NOCIONES TRADICIONALES DE ARTE Y CULTURA.

Histórico

POSGUERRA: EL POP ART SURGIÓ EN EL PERÍODO DE POSGUERRA, DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, CUANDO LA SOCIEDAD ESTABA EXPERIMENTANDO UN RÁPIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE CONSUMO. ESTE CONTEXTO DE PROSPERIDAD Y LA INFLUENCIA DE LA CULTURA DE MASAS JUGARON UN PAPEL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL POP ART.

GUERRA FRÍA: DURANTE LA GUERRA FRÍA, LOS ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN SOVIÉTICA SE ENFRENTABAN EN UNA LUCHA IDEOLÓGICA Y POLÍTICA. EN ESTE CONTEXTO, EL POP ART A MENUDO SE VEÍA COMO UNA CRÍTICA O UNA RESPUESTA IRÓNICA A LA CULTURA DE CONSUMO ESTADOUNIDENSE, QUE CONTRASTABA CON LA IMAGEN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA COMO UNA SOCIEDAD IGUALITARIA.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA EXPANSIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO LA TELEVISIÓN Y LAS REVISTAS, TUVO UN GRAN IMPACTO EN LA CULTURA POPULAR. LOS ARTISTAS POP SE INSPIRARON EN ESTAS IMÁGENES Y EN LA PUBLICIDAD PARA CREAR SU ARTE, REFLEJANDO ASÍ LA OMNIPRESENCIA DE LOS MEDIOS EN LA VIDA COTIDIANA.

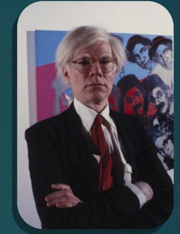
Orígenes

REINO UNIDO: EL TÉRMINO "POP ART" FUE ACUÑADO POR EL CRÍTICO BRITÁNICO LAWRENCE ALLOWAY EN LA DÉCADA DE 1950 PARA DESCRIBIR EL ARTE QUE SE INSPIRABA EN LA CULTURA POPULAR. ARTISTAS COMO RICHARD HAMILTON Y EDUARDO PAOLOZZI EN EL REINO UNIDO FUERON PIONEROS EN ESTE ENFOQUE, CREANDO OBRAS QUE INCORPORABAN ELEMENTOS DE LA CULTURA POPULAR BRITÁNICA.

ESTADOS UNIDOS: EL POP ART TAMBIÉN FLORECIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS, DONDE ARTISTAS COMO ANDY WARHOL, ROY LICHTENSTEIN, JASPER JOHNS Y CLAES OLDENBURG SE CONVIRTIERON EN FIGURAS PROMINENTES DEL MOVIMIENTO. WARHOL, EN PARTICULAR, ES CONOCIDO POR SU ENFOQUE EN LA REPETICIÓN DE IMÁGENES ICÓNICAS DE LA CULTURA POPULAR, COMO LAS LATAS DE SOPA CAMPBELL Y LAS CELEBRIDADES DE HOLLYWOOD.

Artistas

EL MOVIMIENTO DEL POP ART, QUE ALCANZÓ SU APOGEO EN LA DÉCADA DE 1960, CONTÓ CON VARIOS ARTISTAS DESTACADOS QUE CONTRIBUYERON SIGNIFICATIVAMENTE A SU DESARROLLO. AQUÍ TIENES UNA LISTA DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ARTISTAS DEL POP ART:

ANDY WARHOL: POSIBLEMENTE EL ARTISTA MÁS ICÓNICO DEL POP ART, WARHOL CREÓ OBRAS FAMOSAS COMO LAS SERIES DE LATAS DE SOPA CAMPBELL Y RETRATOS DE CELEBRIDADES COMO MARILYN MONROE. SU TRABAJO A MENUDO EXPLORABA LA CULTURA DE MASAS Y LA REPETICIÓN DE IMÁGENES.

ROY LICHTENSTEIN: CONOCIDO POR SUS CÓMICS Y OBRAS DE ARTE QUE IMITABAN EL ESTILO DE LOS CÓMICS, LICHTENSTEIN UTILIZÓ LA TÉCNICA DE PUNTOS BENDAY PARA CREAR SUS CARACTERÍSTICOS CUADROS DE GRAN TAMAÑO, COMO "WHAAM!" Y "DROWNING GIRL".

JASPER JOHNS: AUNQUE SU TRABAJO SE CONSIDERA A VECES PARTE DEL MOVIMIENTO NEO-DADÁ, JOHNS INFLUYÓ EN EL POP ART CON SU ENFOQUE EN LOS ICONOS CULTURALES Y LAS IMÁGENES COTIDIANAS, COMO LA BANDERA ESTADOUNIDENSE Y LOS NÚMEROS.

CLAES OLDENBURG: OLDENBURG CREÓ ESCULTURAS GIGANTES DE OBJETOS COTIDIANOS, COMO HAMBURGUESAS Y MÁQUINAS DE ESCRIBIR, UTILIZANDO MATERIALES BLANDOS COMO TELA Y ESPUMA. SU ENFOQUE EN LA REPRESENTACIÓN DE OBJETOS COTIDIANOS FUE UNA CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DEL POP ART.

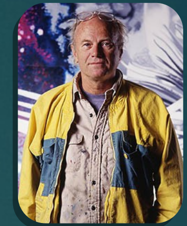
ROBERT RAUSCHENBERG: AUNQUE A VECES SE LE CONSIDERA PARTE DEL MOVIMIENTO NEO-DADÁ, RAUSCHENBERG INFLUYÓ EN EL POP ART CON SU ENFOQUE EN LA APROPIACIÓN DE OBJETOS Y SU COMBINACIÓN DE PINTURA Y COLLAGE EN OBRAS COMO "ERASED DE KOONING DRAWING" Y "BED".

TOM WESSELMANN: CONOCIDO POR SUS REPRESENTACIONES DE DESNUDOS Y BODEGONES QUE A MENUDO INCORPORABAN ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y DE CONSUMO, COMO LATAS DE REFRESCO Y ENVASES DE PRODUCTOS.

JAMES ROSENQUIST: SUS OBRAS A MENUDO ERAN COLLAGES DE IMÁGENES PUBLICITARIAS Y FRAGMENTOS DE CARTELES, LO QUE REFLEJABA LA SATURACIÓN DE IMÁGENES EN LA CULTURA DE MASAS.

RICHARD HAMILTON: A MENUDO SE LE ATRIBUYE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA OBRA DE POP ART, TITULADA "¿QUÉ HACE QUE HOY LOS HOGARES SEAN DIFERENTES?" (1956). HAMILTON ERA UN CRÍTICO DE ARTE INFLUYENTE QUE CONTRIBUYÓ A DAR FORMA AL MOVIMIENTO.

Características

USO DE IMÁGENES DE LA CULTURA POPULAR: EL POP ART SE BASA EN LA APROPIACIÓN DE IMÁGENES Y OBJETOS DE LA CULTURA POPULAR, COMO CÓMICS, ANUNCIOS PUBLICITARIOS, PRODUCTOS DE CONSUMO, CELEBRIDADES Y ENVASES DE PRODUCTOS. LOS ARTISTAS POP ART TOMARON ELEMENTOS DE LA VIDA COTIDIANA Y LOS ELEVARON A LA CATEGORÍA DE ARTE.

REPETICIÓN Y SERIACIÓN: LOS ARTISTAS POP ART A MENUDO REPETÍAN LA MISMA IMAGEN O MOTIVO VARIAS VECES EN UNA OBRA, LO QUE A VECES CREABA UNA SENSACIÓN DE MONOCROMÍA Y REPRODUCIBILIDAD, SIMILAR A LA PRODUCCIÓN EN MASA DE PRODUCTOS COMERCIALES.

COLORES BRILLANTES Y VIVOS: EL POP ART SE CARACTERIZA POR EL USO DE COLORES BRILLANTES Y LLAMATIVOS, LO QUE A MENUDO CONTRIBUYE A QUE LAS IMÁGENES SE DESTAQUEN Y LLAMEN LA ATENCIÓN DEL ESPECTADOR.

IRONÍA Y CRÍTICA SOCIAL: A PESAR DE SU APARIENCIA SUPERFICIALMENTE ALEGRE Y COMERCIAL, EL POP ART A MENUDO CONTENÍA UNA CRÍTICA SUBYACENTE A LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y LA CULTURA DE MASAS. ALGUNOS ARTISTAS UTILIZARON EL POP ART COMO MEDIO PARA CUESTIONAR Y COMENTAR SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CULTURA Y LA ALIENACIÓN DEL INDIVIDUO EN LA SOCIEDAD MODERNA.

TÉCNICAS MIXTAS: LOS ARTISTAS POP ART EXPERIMENTARON CON UNA VARIEDAD DE TÉCNICAS MIXTAS, INCLUYENDO LA SERIGRAFÍA, LA PINTURA ACRÍLICA, EL COLLAGE Y LA INCORPORACIÓN DE OBJETOS REALES EN SUS OBRAS. ESTA VARIEDAD DE TÉCNICAS CONTRIBUYÓ A LA SENSACIÓN DE ECLECTICISMO EN EL MOVIMIENTO.

FIGURACIÓN PROMINENTE: A DIFERENCIA DE LAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS ABSTRACTAS Y EXPRESIONISTAS DE LA ÉPOCA, EL POP ART SE CENTRÓ EN LA REPRESENTACIÓN FIGURATIVA CLARA Y PRECISA, A MENUDO UTILIZANDO IMÁGENES ICÓNICAS Y RECONOCIBLES.

Populares

EL MOVIMIENTO DEL POP ART, QUE ALCANZÓ SU APOGEO EN LA DÉCADA DE 1950 Y 1960, SE CARACTERIZÓ POR SU REPRESENTACIÓN DE LA CULTURA POPULAR Y EL CONSUMO MASIVO A TRAVÉS DEL ARTE. VARIOS ARTISTAS POP ART SE DESTACARON POR UTILIZAR ICONOS Y ELEMENTOS POPULARES EN SUS OBRAS. ALGUNOS DE LOS ICONOS MÁS POPULARES DEL POP ART INCLUYEN:

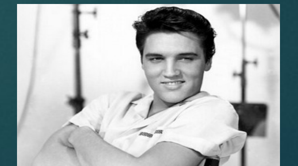
MARILYN MONROE: ANDY WARHOL ES FAMOSO POR SUS RETRATOS DE LA ACTRIZ MARILYN MONROE, QUE SE HAN CONVERTIDO EN ALGUNOS DE LOS ÍCONOS MÁS RECONOCIBLES DEL POP ART.

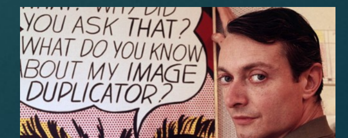
CAMPBELL'S SOUP CANS: WARHOL TAMBIÉN ES CONOCIDO POR SUS REPRESENTACIONES DE LATAS DE SOPA CAMPBELL'S, QUE SIMBOLIZAN LA IDEA DE LA REPETICIÓN Y LA OMNIPRESENCIA DE LA CULTURA DE CONSUMO.

COCA-COLA: LA IMAGEN DE LA BOTELLA DE COCA-COLA ES OTRO ELEMENTO ICÓNICO DEL POP ART. VARIOS ARTISTAS, INCLUIDO WARHOL, LA INCORPORARON EN SUS OBRAS.

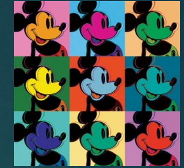

ELVIS PRESLEY: ELVIS FUE UNA FIGURA POPULAR EN LA CULTURA ESTADOUNIDENSE DE LA DÉCADA DE 1950, Y SU IMAGEN FUE CAPTURADA EN OBRAS DE ARTE POP.

ROY LICHTENSTEIN Y SUS CÓMICS: ROY LICHTENSTEIN SE ESPECIALIZÓ EN LA RECREACIÓN DE VIÑETAS DE CÓMICS, CON SUS CARACTERÍSTICOS PUNTOS Y LÍNEAS QUE IMITABAN LA IMPRESIÓN OFFSET.

MICKEY MOUSE: EL PERSONAJE DE DISNEY, MICKEY MOUSE, TAMBIÉN FUE UN TEMA RECURRENTE EN EL POP ART. ARTISTAS COMO CLAES OLDENBURG CREARON OBRAS QUE PRESENTABAN A MICKEY MOUSE DE MANERA ICÓNICA.

LA BANDERA ESTADOUNIDENSE: LA BANDERA DE ESTADOS UNIDOS FUE OTRO SÍMBOLO UTILIZADO EN MUCHAS OBRAS DE POP ART, A MENUDO COMO UNA REPRESENTACIÓN DE LA CULTURA ESTADOUNIDENSE.

LOS AUTOMÓVILES Y LA CULTURA AUTOMOVILÍSTICA: EL AMOR POR LOS AUTOS Y LA CULTURA DEL AUTOMÓVIL, ESPECIALMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS, SE REFLEJÓ EN OBRAS DE ARTE POP QUE REPRESENTABAN COCHES, CARRETERAS Y LETREROS DE NEÓN.

PRODUCTOS DE CONSUMO: ADEMÁS DE LAS LATAS DE CAMPBELL'S, OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO, COMO PAQUETES DE SOPA CIGARRILLOS, SE REPRESENTARON EN OBRAS DE POP ART.

CELEBRIDADES Y ESTRELLAS DE CINE: ADEMÁS DE MARILYN MONROE, OTRAS CELEBRIDADES Y ESTRELLAS DE CINE TAMBIÉN FUERON REPRESENTADAS EN EL POP ART, COMO LIZ TAYLOR Y JAMES DEAN.

Conclusion

EL POP ART FUE UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO QUE SURGIÓ EN LA DÉCADA DE 1950 Y ALCANZÓ SU APOGEO EN LA DÉCADA DE 1960. FUE UNA REACCIÓN AL EXPRESIONISMO ABSTRACTO Y BUSCABA DESAFIAR LAS CONVENCIONES ARTÍSTICAS TRADICIONALES AL UTILIZAR IMÁGENES Y ELEMENTOS DE LA CULTURA POPULAR EN SU OBRA. A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ALGUNAS CONCLUSIONES CLAVE SOBRE EL POP ART:

CRÍTICA A LA CULTURA DE MASAS: EL POP ART SE CENTRÓ EN LA CULTURA DE MASAS Y LA ICONOGRAFÍA POPULAR, UTILIZANDO IMÁGENES DE LA PUBLICIDAD, EL CINE, LOS PRODUCTOS DE CONSUMO Y LAS CELEBRIDADES PARA CUESTIONAR LA DISTINCIÓN ENTRE LA ALTA CULTURA Y LA CULTURA POPULAR. LOS ARTISTAS POP A MENUDO HICIERON UNA CRÍTICA SOCIAL SUTIL AL DESTACAR LA SUPERFICIALIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO.

USO DE LA REPETICIÓN Y LA YUXTAPOSICIÓN: LOS ARTISTAS POP UTILIZARON LA REPETICIÓN Y LA YUXTAPOSICIÓN DE IMÁGENES FAMILIARES PARA CREAR UNA NUEVA PERSPECTIVA Y PROVOCAR UNA REEVALUACIÓN DE SU SIGNIFICADO. ESTO A MENUDO RESULTÓ EN OBRAS DE ARTE VISUALMENTE LLAMATIVAS Y PROVOCATIVAS.

